

艺术在中小学教育中的角色

吴 鑫

(厦门大学艺术学院 厦门 361006)

[摘 要] 艺术教育的目的在于陶冶情操,发展个性,启迪智慧,激发创新意识和培养创新能力,从而促进学生全面发展。文章通过分析中国中小学美术教育的变迁和对比东西方国家的教育大纲来看艺术教育角色的转变,以及确定艺术在中小学教育中的现实意义。

[关键词] 艺术教育;中小学教育;作用

[中国图书分类号] G526.4 **[文献标识码]** A

[文章编号] 1008-9144(2006)05-0024-02

艺术,不仅是指美术、音乐、舞蹈、戏剧、书法,也包括工艺,且指全部课程教学的艺术化,并包括学校建筑和设备的设计,以及学校环境的美化。学校艺术教育实施美育的重要途径和内容。培养学生的审美意识、审美观念、审美能力,这不仅仅是为了发展学生的艺术素质,更重要的是通过生动活泼的艺术活动和艺术熏陶,以潜移默化的方式影响学生,使学生养成文明的行为习惯、优雅的气质和乐观的生活态度;同时通过艺术教育,陶冶情操,发展个性,启迪智慧,激发创新意识和培养创新能力,从而促进学生全面发展。随着社会、经济、文化的不断发展,中国教育制度改革的不断深化,以及各级教育部门对学校艺术教育的重视,中小学的艺术教育会在全面提高学生素质、陶冶学生情操、培养全面发展人才等方面起着越来越重要的作用。

一、艺术在教育方面的重要作用

(一) 艺术是基础教育中的粘合剂

美育的过程,既是一个认知的过程,又是一个情感体验和情感发展的过程。尤其情感过程应该看作是美育的特色。以情感人、以情动人,起到感化的作用,这是艺术教育的重要特点。美育除了它自身的重要性以外,还对其他各育起促进作用,比如可以以美辅德、以美益智、以美健体、以美促劳。儿童对于艺术,尤其是图画,有特别的兴趣,因此以艺术为中心进行从幼儿到小学的教育,是顺理成章的,而且对儿童人格的成长与发展大有裨益。在这个阶段,以艺术为黏合剂,一切课程都可整合。对于成长中的儿童而言,从小学到初中二年级,带有理性色彩的艺术教育,对于其他学科有促进的作用。

(二) 启发创造性、培养创新能力

艺术在教育方面最重要的作用就是启发创造性、培养创新能力。艺术的各种表现形式都是以启发创造性为出发点的。音乐是人类情感和精神生活的创造表现,任何音乐表现形式都含着特定的情感和思想,人们通过音乐与自己情感生活的连接和相互作用,从而获得创造表现和交流的能力;视觉

艺术和绘画艺术所呈现的美感都是源自创作者与观者心灵的碰撞,源自对美的创造和遐想;优美的诗歌、宏伟壮观的建筑以及一切艺术的造型表现形式都可以让人们感知艺术作品带来的震撼,从而激发起人们创造性的表现。创新精神是激烈竞争社会背景下最有力的武器,培养儿童的创新意识、开启他们的创造性思维,是当前教育环节中的重点。

二、艺术在我国中小学教育中的角色

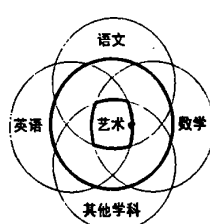

图1

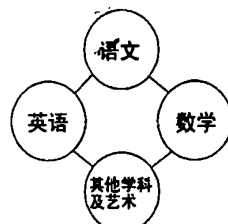

图2

图1是对前面论述的艺术应为教育的基础的图形化理解,以艺术作为各门学科的基础,同各学科之间相互穿插。图2是过去一贯以来艺术在中国教育中所处的地位的图示,各学科之间没有任何联系,艺术并未得到应有的重视,只是作为一门副科存在。在过去的几十年,中国一直都把艺术教育当作专业课程来教学,在大学里,艺术教育作为技能教育很盛行,老师为培养学生的技能而教学,学生为了将来找个好工作或成为一名艺术家而学习;而中小学的艺术课程都仅仅是整体教学安排中的一种点缀而已。那么,艺术作为一种感性教育在当今中国中小学教育中究竟应起到怎样的作用?

(一) 从我国中学美术教育的变迁来看艺术教育角色的转变

中国最初建立的中学美术教育和培养中学教师的高等师范美术教育,无论从教学目标、教学手段、课程设置,甚至于一些教学用具等,都直接从日本引进,长期沿用日本明治时期以俄罗斯法为代表的培养产业后备军的技能教育为主的

【收稿日期】2005-11-24

【作者简介】吴鑫(1973-)女,厦门大学艺术教育学院美术系,讲师,厦门大学2003级美术教育硕士生。

指导观点,其中审美教育的因素和创造性培养的效能是十分有限的。

1949年后,由于封闭的教育环境,除了能吸收前苏联的一些美术教育方式外,当时国际上占主导地位的诸如 50 年代的美国罗恩菲尔德的“重视美术教育过程,注重教育对象心智成长阶段”的理论,前面论述的英国的赫伯特·里德的“重视感性教育”的理念,20 世纪 60 年代末的美国艾斯纳的美术教育的本质主义的理论等,都未能进入我国并产生影响。直到文革十年结束后,在教育要面向未来、面向现代化、面向世界的旗帜下,上述提及的这些以培养人的素质为中心的发达国家的美术教育理论,在 20 世纪 80 年代末期通过翻译出版和理论研究及探讨,才逐渐被介绍到我国美术教育界来。

从课程设置和教材的改革角度来看,20 世纪 80 年代以来,围绕着为基础教育和素质教育服务的理念,初中的美术教育开始逐渐摆脱了单纯绘画技能技巧训练的模式,开始注重动手能力,加强了美术欣赏的教学内容。在初中的实际教学中,对发展学生的非智力因素、创造性思维能力和陶冶情操起了很大的作用,同时积累了相当的实践经验,加上国内美术教育队伍逐渐形成规模,理论与教学结合,给我国中学美术教育在教学目的、教学体制、教学方法和教学评估等方面带来前所未有的促进。^[1]

(二)从艺术教育的目的来看

我想通过对比几个国家教育部制订的小学艺术教育大纲关于艺术教育的目的作进一步探讨。

1. 德国中小学艺术教育提出的目标是:(1)通过艺术实践,充分发挥学生个人的天赋;(2)培养学生艺术审美能力,提高艺术鉴赏修养;(3)了解民族艺术文化和世界多元化,发挥艺术的社会功能;(4)让艺术融入个人的生活之中,扩展个人的艺术生活世界。

2. 法国小学根据小学生的特点,提出了切实可行的具体的艺术教育目标:(1)使学生演唱一套包括全国与地方、古典与现代派的歌曲节目,听懂不同流派的音乐;(2)演奏一种乐器伴奏简单的歌曲;(3)能试画人物、物体,掌握铅笔画、木炭画、雕刻、造型等基本技术;(4)能对一些古典和现代画进行初步分析;(5)能用图画、照片、资料等装饰教室和其他活动场所,组织学生自己搞班级艺术小博物馆和举办画展;(6)培养艺术鉴赏能力,开发艺术潜能,发展个性。^[2]

3. 我国九年义务教育全日制小学美术教学大纲(试用修订版)中提出美术教育的目的是:通过美术教学,培养学生对美术的兴趣与爱好;学习美术的基础知识和基本技能;培养学生健康的审美情趣和良好的品德情操;培养学生的观察能力,想象能力、形象思维能力和创造能力。

通过上述三个国家小学美术教育大纲制定的条例可以

看到,我国的美术教育已经摆脱了以往的技能化教育,开始推行素质教育,同经济发达国家的美术教育的目标一样,重在运用艺术的手段启发学生的创新精神和培养学生的审美情趣,艺术教育于综合教育的作用和地位已进一步体现。

(三)目前我国学校艺术教育中存在的问题

虽然我国学校艺术教育发展迅速,形势喜人,但也还存在诸多不容忽视的亟待解决的问题。

1. 科研上,学校艺术教育相对于其他学科显得薄弱和落后,差距反映在几个方面:首先是学科基本建设的薄弱,目前虽有了对古今中外艺术教育史料的初步整理,但还需要进一步充实。其次是学科基本理论仍处于空白或半空白状态,很少有可与其他学科相匹配的力作。另外,对艺术教育实践缺乏研究,捕捉国内外相关的热点问题不准确或理解不到位等,但根本差距是队伍的基本素质。

2. 师资问题。从数量上看,远远不够,边远山区学校还没有专门的艺术教师;从质量上看,教师的理论知识和实践经验都有待加强。

3. 艺术教育的性质、内容、形式及其规律尚未完善,有待于在教育实践中进一步明确。

4. 经济欠发达地区的艺术教育滞后。由于经济条件的限制,贫困地区的中小学校无法开展正常的艺术教育活动,这是中小学艺术教育学科建设中的重点问题。

面对中小学艺术教育中存在的问题,我们殷切地希望中小学艺术教育工作能在全面推进素质教育中落到实处,在培养跨世纪人才中发挥积极作用,真正实现艺术在中小学教育中的基础作用。

三、结语

正如有机自然所具有的勃勃生气和洋溢着生命感的节奏,养育了自然的本能那样,与此相类似,倘若人类社会也具有整体的自由节奏,就能培养整个社会形态有序地健康发展,在这个过程中,审美教育和艺术教育是必不可少的。我们应该重新审视和反思自己以往的教育行为,充分运用“艺术应为教育的基础”^[3]的指导思想,在教育改革中,确定艺术教育在教育目标实现中担当的重要角色,把艺术视为教育的核心课程,建立自己的注重培养审美情操和完美人格的教育指导方针。

【参考文献】

[1] 张小鹭. 现代美术教育学[M]. 重庆:西南师范大学出版, 2002.

[2] 胡继渊. 德、法中小学艺术教育管窥[J]. 外国中小学教育, 2001, (2).

[3] 郝伯特·里德. 通过艺术的教育[M]. 吕廷和译. 长沙:湖南美术出版社, 2003.